

提升学习力的
18个音乐
“妙方”

用音乐 打造学习力

music

[台湾] 李明蒨 著

台湾超人气音乐推广人

连续10年位居
最受欢迎的
音乐常识课老师

国际著名指挥家 汤沐海
音乐胎教专家 聂巧乐
台湾艺术大学音乐系主任 蔡永文

共同
推荐

夏出版社
DA PUBLISHING HOUSE

A pair of glasses and a lightbulb are positioned in the upper left corner of the cover. The glasses are partially visible, and the lightbulb is shown with its base and a few small holes at the bottom.

用音乐 打造学习力

music

[台湾] 李明蒨 著

图书在版编目 (CIP) 数据

用音乐打造学习力/李明蒨著. —北京:华夏出版社, 2014. 1

ISBN 978-7-5080-7846-5

I. ①用… II. ①李… III. ①音乐教育—教学研究 IV. ①J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 243613 号

本书由台湾远流出版股份有限公司正式授权

版权所有, 翻印必究。

北京版权局著作权合同登记号: 图字 01-2013-0264 号

用音乐打造学习力

著 者 (台湾) 李明蒨

责任编辑 王凤梅

责任印制 刘 洋

出版发行 华夏出版社

经 销 新华书店

印 刷 北京市人民文学印刷厂

装 订 三河市兴达印务有限公司

版 次 2014 年 1 月北京第 1 版

2014 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 6

字 数 98 千字

定 价 29.00 元

华夏出版社 地址:北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编:100028

网址:www.hxph.com.cn

电话:(010)64663331(转)

若发现本版图书有印装质量问题,请与我社营销中心联系调换。

自序

音乐的神奇魔力

投入音乐教育工作多年，推广音乐生活化一直是我的心愿，不只因为音乐动人，而是音乐在平衡身心、开发潜能、引导思想、活化大脑、激发创意，甚至解忧消愁等各方面，都有超乎想象的影响力。每当我遇见人心受苦、年轻学子学习受阻，总是热切地希望能让他们知道，音乐可以灵活化解这一切。

就是这样的心愿，驱使我的双手飞跃在钢琴黑白键，以及电脑键盘间。通过举办音乐会、写作音乐文章，并于各级院校、社会教育推广中心开授“音乐与心灵”课程等，希望将音乐更深入地推向普罗大众，让大家感受音乐的美好。

我的学生包括各个年龄层和各种背景，我从指导他们

的过程中累积了许多宝贵的经验。每一个学生，只要我细心观察一段时间后，通常都能看出他隐藏的天赋。我一方面欣赏每个人的特质，同时也常惋惜，能在成长过程中充分保留特质、完全发挥天赋的人还真是不多！每个人的独特性都是上天所赐予的，而这种特性需要经由长时间的鼓励和引导方能展现。

我也发现，很多孩子普遍自信不足、不快乐，仿佛唯有考第一名、考一百分才有资格谈自信、才配拥有快乐。渐渐地，我察觉许多问题来自同样的源头——父母。包括父母以不可动摇的惯性思考帮孩子决定所有的事情：示范错误的价值观给孩子；对孩子的表现责备多于鼓励；以忙碌为由，没有给孩子足够的关怀等等。看着父母将不恰当的养分不断往孩子身上浇灌，我真是心疼不已。

教育应该是全人的，绝非仅只局限在智能上，人的价值更不可独以智能论定。着重单一智能发展，往往使人看不清真正的自己，最后沦为芸芸众生的一分子。放眼各界成功人士，他们的共同特质通常是勇于做自己，了解自己，有创意、有想法，而非从小考试第一名。

笛卡儿的“我思故我在”名言，道出人需要透过思考而意识到自我存在，进而找到存在的价值。因此，我在音

乐教育中很重视学生的学习态度和思考能力，希望借由音乐来引导孩子，培养出正确的学习态度，并多多训练他们的思考能力。不论孩子日后做什么事，这才是他们最大的本钱，也是快乐和自信的来源。

这样的教育理念着重在“人”的本身，最初的启发来自自我留德期间修习的“钢琴教学法”以及“学龄前儿童音乐教育”专业课程。

通过课程我观察到，老师们着重于激发学生想象力和感受力，让学生尽可能天马行空，尽可能多方体验，并透过音乐律动开发感官，鼓励学生表达自我，养成思考的好习惯，替代一味地给予；并且尊重每个个体的独特性，接受每个人不一样的表达内容，而不是期待“标准答案”，以此为根基，进而引导每个学生走向适合自己的方向。

带着这样的教育理念回国，在我投入音乐教育与推广的过程中，每每看到学生的改变与音乐的神奇魔力。

曾有学生做研究报告思绪阻塞，我从 MSN 线上发现他正在听摇滚乐，原本用以提振精神，只是没想到却愈听愈头痛。在我的建议下，他改听莫扎特音乐，没多久他回复讯息，表示头不痛了，困顿的思绪也瞬间顺畅起来。

也有家长对我诉说孩子每次带回家的数学学习题都不会写，非得要大人花时间“帮忙”，既耗时又耗力。我建议家长，当孩子在算数学时，可以播放古典音乐当做背景音乐，因为规律的节奏以及清新明亮的高频率旋律，可以帮助头脑清晰。后来这个家长表示，孩子做数学学习题专心多了，也不再觉得数学是难题。

这次，我将自己完整的教育信念，完全运用在一个念小学二年级的小女孩身上，而且在不到三个月的时间里就看到了成果。

2008年暑假前，当我听到小侄女彤彤面临学习上的困境时，立即排除万难，尽心陪伴，希望借由自己多年来的音乐教学经验，趁早引导她走上轨道。因为年纪愈小，愈容易导正，此事刻不容缓。这本书记录的就是这段陪伴和引导的过程与心得。

书中提到诸多以音乐来辅助开发潜能和引导学习的例子，是我多年教学心得的呈现。那不是特别妙方，而是人的共同本能。只要愿意开放自己，每个人都能被音乐引导。在音乐响起的那一瞬间放空思绪，每个人都可以遨游音乐的妙境，就像天地万物在宇宙间的悠然自得。

学习不单是小孩的事，大人也要努力，才有能力欣赏

孩子的特质，有足够的信心鼓励孩子成为发光发亮的个体。
愿全天下的父母和孩子都能一起走上学习正轨，擦撞出更多美妙的生命火花。

前言

一趟全新的学习体验之旅

彤彤是我大哥的第一个小孩，也是我们家的第一个孙子。她出生那天，我正好从台北回家，才刚进门，大家就七嘴八舌地对我说，这孩子和小时候的我“好像一个模子刻出来的”。

小天使的降临

我轻轻走近，凝视这个号称与我很像的婴儿，心中充满狐疑。说实话，新生儿真不好看：黑黑皱皱，五官全揪在一块。我小时候也长得这副模样吗？

虽然对彤彤的初次印象不怎么样，奇怪的是，回台北

之后，心里却一直挂记着她。

一个礼拜后，我再度回家，一进门就急着先去看她。没想到原本那张皱巴巴的小脸，短短几天竟然有那么大的变化：暗黄的肤色变得白皙透红，紧闭的双眼睁得又圆又大，晶亮的眼珠子咕噜咕噜地打转，长长的睫毛眨呀眨的，简直像个天使。而且，果真和我小时候的照片一个样。

好景不长，彤彤满月后没多久，她的父母就分道扬镳，走上离婚之路。小孩从此与我们分离，大多数时间由她的外婆抚养照顾，但我们家人对她的关心并没有因此而减少。只不过，父母和大哥都鲜少再提及她，大家似乎刻意避开这个话题，偶尔提及时，气氛总在一瞬间转为凝重，嗅得出每个人心里都有一股难以言喻的思念和不舍。

虽然与彤彤不住在一起，这些年来，家人还是会定期去探望，希望孩子知道除了外公、外婆和妈妈，还有一群关心她的亲人，但却每每失望而归。

几年下来，非但没有和她建立情感，相反的，孩子与我们的隔阂好像愈来愈深。每次到访，她对爷爷、奶奶或父亲连正眼也不瞧，不是趴在桌上，就是径自走开去找邻居玩伴。

我曾经跟着父母去探望过一次，她仍是不理不睬。我

担心这样的探望会徒然加深孩子的心理负担，决定暂时不再去，但是，心里并没有放弃，我知道有些事情是需要耐心等待的。

彤彤念幼儿园时，有一回我母亲去探望，她外婆指着我说：“来，叫奶奶。”孩子马上回一句：“为什么我要叫她奶奶！”

霎时大人一阵尴尬，忙说小孩子不懂事。有人则趁机教育，严肃地对她说：“因为她是你爸爸的妈妈啊，所以你要叫奶奶。”但她似乎没听进去，还是把头扭到一旁。

母亲回家后叙述此事，家人一片责难声，怪孩子不懂事，我却另有看法。

倾听才能了解

大人常常认为孩子年纪小，不懂事，只想用教导与训诫的方式对待他们，殊不知，长此以往只会造成孩子的抗拒心理，父母也难以了解孩子的真正想法，隔阂反而愈来愈大。著名的教育家蒙特梭利曾说过：“孩子需要的是引导，而非教导。”其间的差别在于：前者多了倾听和了解。

倾听孩子内在的真实声音，了解孩子内心的感受，被

“引导”的孩子就能明是非、懂事理，很容易被带上正轨。被亦步亦趋“教导”甚或训诫的孩子，往往长大了都还无法独立，缺乏判断力，没有自信，未来的发展也就局限在狭隘的范围内。

许多人也不了解，孩子的情感是丰沛而直接的，感受力甚至比大人更强，说出来的话其实是内心最真实的心声。父母的出发点虽说都是为了孩子好，但若只会单向对着孩子说个不停，孩子只会“左耳进，右耳出”，效果不大。

如果真有心要走进孩子的内心，父母的身段要放柔软，学习去做孩子的朋友。对待朋友，我们会听他说话，会了解他的喜好，会一起去做彼此都喜欢的事情，而不会用权威的方式。

我反复思索彤彤说的话：“为什么我要叫她奶奶！”这句话其实很正确。从她满月离开我们家之后，就对我们愈来愈陌生。面对陌生人，如何要求她开口叫出亲密的称呼？

如果大人认真思索这句话背后所隐藏的受伤情感，应该也会不舍和心酸才对。大人的情感破裂，让孩子必须跟着承受不正常的关系，又怎么能够责怪孩子不懂事？我的解读是，彤彤很懂事，懂得不要乱叫陌生人“奶奶”。

大哥思女心切，仍然不时会去探望，最近一次回来之

后愁容满面。原来是就读小学二年级的彤彤数学不好，已经开始补习了。

小二就开始补数学？实在很难想象。我听了之后觉得不可思议，很想亲自了解究竟。

就我累积的教学经验，大概猜得到问题的症结。孩子从小缺少父亲的陪伴，母亲又碍于工作忙碌也不在身边，平日主要由外婆照顾。这样特殊的成长环境，心灵上有所欠缺是必然的，通常也会直接反应在学习表现上。在目前这个阶段，彤彤最缺乏的应是学习上的支持、陪伴和鼓励。

大哥焦急地说，他很想教女儿数学，可是不管多努力地博取她的欢心，无畏唱独角戏的窘境，孩子根本连看都不看他一眼。每次大哥说：“我来看你了。”彤彤就双手抱头趴在桌上，没好气地说：“为什么要来看我？”

我听了一阵心酸。这句话透露出，这些年来她因为缺少父爱所产生的不平之鸣。的确，她没说错，爸爸平常都不在身边，只有想到时才来探望一下，一点意义也没有。

听到彤彤因为缺乏心灵养分而产生了学习问题，又看到大哥束手无策，经常失眠的模样，实在于心不忍，我的热情瞬间被点燃，决定挺身试试看。

一旦决定之后，我马上拟定两个教学目标：第一，付

出关爱；第二，刺激学习。

挺身而出，拟定学习目标

为了表示对家长的尊重，行动之前我先和大哥商量，希望趁暑假期间定时陪彤彤做功课。大哥虽然同意，但不表乐观，毕竟这么多年来，彤彤对我们家人毫无好感，该如何让她接受我这个陌生的姑姑呢？

我呢，既担心，又不担心。若她完全不理睬我，我的戏当然唱不下去。但我对自己的能耐有信心，只要没有其他人干扰，我一定有办法打动她。

为了顺利建立沟通的桥梁，我模拟了各种状况：如果她避不见面，我打算依然每周造访，至少让孩子明白我是有诚意的，不是做做样子而已。孩子的感受其实很直接敏锐，几次之后她一定会明白；如果她没走开，却不愿我陪她做功课，我就静静坐在一旁看自己的书，这样她既不会觉得有压力，有问题又可以随时找我。

就这样，我每天反复思索、模拟推演，一向好睡的我，居然足足失眠了一个礼拜。

每当我的担忧因子又在体内活跃时，我就回想《我的

挖掘孩子的独特天赋

《火星小孩》这部电影的情节：

一个遭受亲生父母及养父母遗弃的孩子，因为对大人完全失去信任，性情变得古怪孤僻，成天躲在纸箱里——他认为最安全可靠的地方。

有一天，社会局替他安排了一个新的领养人。新的养父是小说家，具有极丰富的想象力，他非但没有试图去改变小孩，相反的，他对小孩抱持了高度好奇，默默观察小孩的行为。结果，在耐心的等待下，终于看到了孩子异于常人的科学天赋，最后他也得到了孩子的信任与爱。

为人父母者，都应该向电影里的这名养父学习，以丰富的想象力、观察力，挖掘孩子的独特天赋，而非只凭着自己有限的经验来教养儿女，或将自己的期望强加于孩子身上，抹杀了每个人与生俱来的独特性。

这部电影是我最强的安定剂。我正式上路，面对拒我们全家于千里之外的小侄女。

推荐序

音乐胎教专家 聂巧乐

著名法国作家雨果曾经说过：开启人类智慧的宝库有三把钥匙，一把是数学，一把是文学，一把是音乐。

现如今，人们的生活与音乐更是息息相关。音乐不仅可以给人带来良好的审美情绪，给人放松减压，提升人们的生活品质，还可以帮助人们的身心更加的健康，从而达到一些身心疾病治疗的目的。同时，好的音乐还可以提升人的道德品质与人格修养，所以，音乐被人们广泛运用于生活的各大领域。

近年来，国内外许多专家通过研究证明：音乐不仅具有开发人体右脑潜能，还具备调整大脑两个半球的功能的神奇功效。人的大脑左半球完成语言、阅读、书写、计算等工作，被称为“语言脑”。大脑的右半球负责完成音乐、情感等工作，被称为“音乐脑”。由于人类生活离不开语言，因而“语言脑”的利用率特别的高，“音乐脑”的利用率特别的低，从而造成左右脑的功能失调。由于“音乐脑”能使人产生创造力、联想力、直观力、想象力及灵感，所以如果能够设法开发利用

“音乐脑”，那将会提高人类的智能。研究者强调说：“音乐脑”在幼儿时期至关重要。幼儿期是“音乐脑”的推理能力和空间想象能力的开始形成期。这一时期“音乐脑”的思维模式不仅容易形成，而且能永久保持。所以，幼儿期如能让孩子经常学音乐、听音乐，就可以大大开发“音乐脑”，提高孩子的智能。这对孩子的一生将产生重大影响。

著名心理学家劳伦斯强调：“只有当大脑右半球即‘音乐脑’也充分得到利用时，这个人才最有创造力。”

正因为上述的研究已被大众接受，因此，社会中又出现了一种现象，那就是大量地给孩子听音乐。由于听音乐的方法不当，选择的乐曲不当，以及所听音乐不适合儿童的身心发展等现象，抹杀了很多孩子快乐的童年，更是影响到了很多孩子的身心健康。

到底怎么样才能拥有一个科学的方法和实践来证明音乐可以很好地开发人类的右脑（“音乐脑”）呢？

李明倩老师的《用音乐打造学习力》正好弥补了这一空缺。她通过真实的案例分享、具体的音乐建议、系统而又操作性很强的理论指导、具体的音乐表现形式等方面入手，从孩子的品德教育、性格培养、学习能力、生活习惯等方面进行了大量的可操作性的指导与分享，帮助孩子在日常学习与生活中通过音乐来提升自己的道德品质、培养良好的品格习惯，以及提